

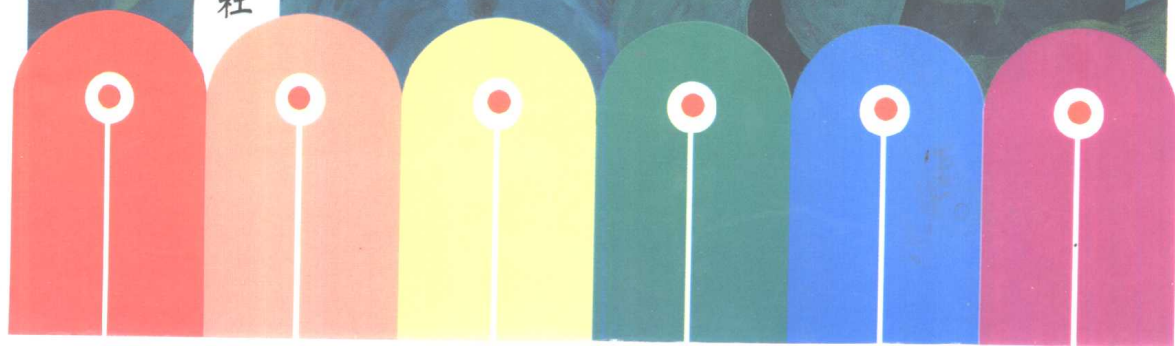
水粉画

技法

基础入门

郭存善 王工等编绘

中国画报出版社

水粉画技法

基础入门

郭存善 天工等 编绘

中国画报出版社

图书在版编目(CIP)数据

水粉画技法基础入门/郭存善,天工等编绘. —北京:
中国画报出版社,2000.4
ISBN 7-80024-569-1

I. 水… II. ①郭…②天… III. 水粉画-技法
(美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 05944 号

水粉画技法基础入门

郭存善 天工等编绘

中国画报出版社出版发行

(北京海淀区车公庄西路 33 号)

新华书店总店北京发行所经销

北京中租胶印厂印刷

*

787×1092 毫米 16 开 3 印张

2000 年 4 月第 1 版 2000 年 4 月北京第 1 次印刷

印数:1——7000 册

ISBN 7-80024-569-1 定价: 16.00 元
J·570

目录

一	水粉画概述	(1)
二	水粉画的颜料、纸张和工具	(2)
三	水粉画的色彩	(4)
	1 色彩的个性 2 色彩的相关性	
四	水粉画的基本技法与训练	(10)
	1 笔法 2 画法 3 调色练习	
五	水粉画写生的观察方法	(19)
	1 写生前的观察与研究	
	2 写生中的观察及其方法	
六	静物写生	(23)
	1 静物的组织 2 写生的步骤	
七	风景写生	(28)
八	作品选登	(41)

一 水粉画概述

水粉画是传入我国时间较晚的一门年轻画种。由于风格独特且使用工具简便,表现技法丰富,应用范围广泛,因此发展较快。不仅为许多美术工作者及爱好者所喜爱,而且也非常有群众基础,受到普遍的重视。

对于初学者而言,水粉画是色彩基本功训练的理想绘画形式。

与油画、水彩画相比,水粉画兼具这两个画种的优点。既可以像油画那样,通过浑厚扎实地刻划,产生强烈、丰富的色彩效果,也可以通过水的调和来稀释颜料,使涂层变“薄”,从而取得类似水彩画般的淋漓、洒脱、明快之美。

水粉画所独具的画面美感与其丰富的色彩语言是分不开的。无论是写生还是创作,它的表现力和适应力都很强,几乎涵盖绘画领域的方方面面。从宣传广告到书籍装帧,从舞台布景到装璜设计,从建筑绘图到艺术绘画等,都可借助水粉画的表现方法来完成,这一点是其它画种无法与之相比的。而方便、快捷的特点,使水粉画的优势(社会需要)更加凸现,从而为学习者打开了艺术实践的便利之门。

水粉画虽然是一个二十世纪才产生的新画种,但其鲜艳、丰富、柔润、活泼的强烈艺术魅力,成就了它在我国的普及与流行,确立了在美术院校基础训练中的重要地位。

二 水粉画的颜料、纸张和工具

1 颜料：

水粉颜料为粉质、无光的不透明色。它由颜料粉、白色颜料、植物胶以及甘油和防腐剂等,根据一定的比例混合制成。其中,颜料粉是决定颜料色相的主要成份;白色颜料可以增加“色”的遮盖力;植物胶起粘连颜料与载体的作用;甘油可以减缓颜料的干燥速度,保持颜料的润泽;防腐剂则能有效地防止颜料中有机物的发霉变质。

目前市场上可以买到的“广告色”、“宣传色”等都是画水粉画的颜色。它们的包装分瓶装、锡管装、袋装多种,而且在质量上有一定的差异。一般还是选锡管装的较好些,种类既多,又易于携带。

为了便于初学者从繁多的颜料种类中进行选择和购买,下面列出常用的主要颜色:

白色:

画水粉画必不可少的颜料,而且用量相对较大,需要多准备些。白色中又有钛白、锌白之分,相对而言,钛白可能更好些。

黄色:

柠檬黄、中黄、桔黄和土黄。其中柠檬黄可用淡黄替代,但土黄是必须要有的。

红色:

朱红、大红、深红、玫瑰红、土红。这里,朱红和大红及土红是不应该缺少的。

褐色:

赭石、熟褐。此二种中间色在写生中是经常要使用的颜料。

绿色:

粉绿、淡绿、翠绿、深绿。这几种绿色中淡绿相对较容易用蓝色加黄色调出,但其它几种如果想通过调色来得到,在纯度上是无法和厂家制出的成色相比的。

蓝色:

湖蓝、群青和普蓝。这是蓝色系中较有代表性的颜色。

另外,黑色虽用量不大,但也是必须要准备的。

2 纸张:

水粉画用纸一般没有十分严格的要求,只要纸质结实、吸水适中、有一定厚度即可。当然不同质地的纸张,对于水粉的表现效果是会有影响的。如吸水性较强、质地松散的纸,着色后色彩的干湿变化较大。画时看上去颜色较深,可干后就会变淡,从而容易导致画面色彩发“灰”。又如吸水性极差、质地光滑的纸,颜料不易附着,色层一厚就容易剥落,这在一定程度上增加了初学者的表现难度,也不利于技巧的发挥。因此,初学者在选纸时,要充分考虑到不同纸的性能,使之能够更好地为创造理想的画面效果服务。这里为初学者推荐水彩纸和绘图纸。

另外,如果作业的时间较长,最好是将纸裱在画板上,这样画起来更舒畅,同时还可避免纸张皱曲。

3 工具:

水粉画的使用工具包括画笔、调(储)色盒、水壶、水瓶(罐)、吸水布、画板、调色盘等。

画笔:是最直接的作画工具。孟子说:“工欲善其事,必先利其器”。画笔的选择,对于技法的发挥与应用,画面效果的形成,起着关键的作用。如毛笔勾、涂、点、扫皆宜,尤以线性特征最为突出,表现树木、草丛等有独到之处。而水粉笔则笔毛柔软,含水、色适中,涂色很方便。尤其在形体的表现上,方形的笔触具有很好的塑造作用。不过由于水粉笔毛弹性稍差,因此轻摆就是其使用的要领。还有油画笔虽然吸水性较差,但富于弹性的笔毛可以带动较浓厚的颜色,堆画效果突出。

初学者可以准备水粉笔(不同型号)3~4支,油画笔(不同型号)1~2支,毛笔(大白云、衣纹)等1~2支。

调(储)色盒:用来盛放颜料的塑料盒,内有很多格子,使用起来很方便。为了避免颜料久置后干硬,最好在盖儿内加块薄海绵,并使其湿润,这样就能保证颜料较长时间内不会变干。另外,盒内颜料的排列也要有秩序,一般是从白开始按黄、橙、红、棕、黑、蓝、绿的顺序排放。其好处是既可以减少颜料间的污染,又能够加强对色彩的判断及运用,还能养成良好的用色习惯。

水壶、水瓶(罐):水粉颜料是以水为媒介的。水的性能发挥虽不及水彩画,但亦不可缺。水壶的作用就是用来携带清水;水瓶(罐)的作用则是用来洗涮画笔。选择水瓶要以口大为好。

吸水布:为了便于控制画笔的含水、色量,准备一块吸水布就行了,需要时将画笔在布上蘸蘸,可以将多余的水、色吸走,作起画来就更加从容,另外还可以避免因甩笔造成的环境污染。

画板:是用来裱放画纸的工具,多以三合板或五合板为材料,分多种型号。大一些的需要用画架支撑,而较小的可以放在腿上使用。如果外出写生则可用画夹替代,既轻便又能做储物袋。

调色盘:在室内作画,为了方便调色,一般多选择较大些的盘子作为调色盘。而外出写生用前面介绍的调色盒(盒盖可用来调色)即可。选购调色盘以搪瓷制品为宜,因为它不粘色,易清洗,最好还是白色的,这对于颜料色的辨别与使用极为有利(尤其是初学者)。

三 水粉画的色彩

色彩是绘画表现的中心要素,是画家传递情感的重要手段,是引发人们关注的重要视觉条件。它的存在有其自身的规律,就学习水粉画色彩而言,初学者首先需要掌握色彩的两个特性,即个性与相关性。

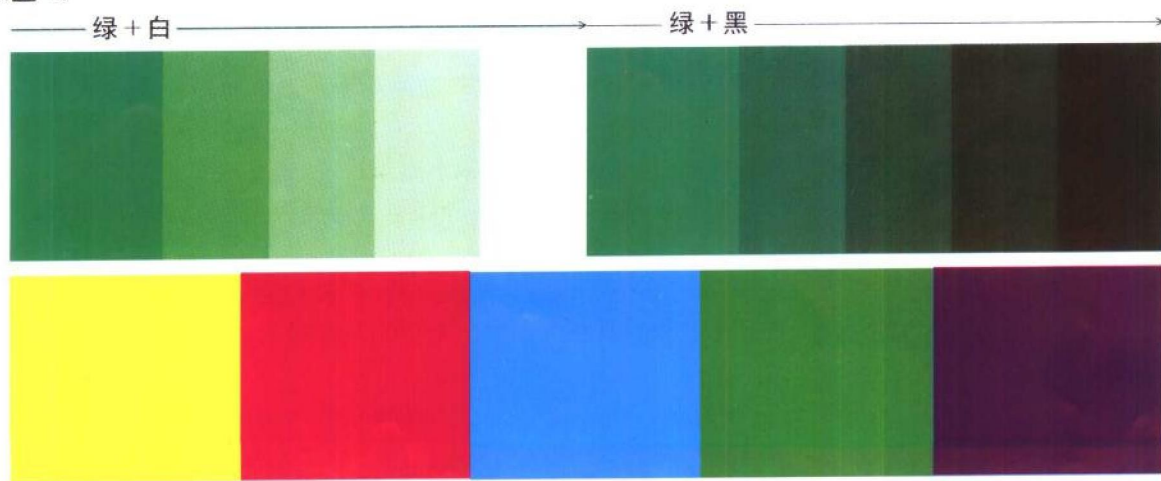
1 色彩的个性:

所谓个性是指色彩的根本属性,也就是色彩存在的必要因素。它包括三个方面即色相、明度和纯度。

色相:即反映光的波长的色彩特征,又称色彩的相貌。通俗地讲就是不同种类的颜色,如红、黄、紫等即代表了它们不同的色相。如果把不同的色相按照光谱的顺序排成圈形,能够闭合成一个色相环。可以讲色相是人们认识或者说识别色彩的主要依据。

明度:即色彩的明暗程度,又叫深浅程度和光亮度。在同一色相中,明度的变化(加入白色提高明度,加入黑色降低明度)反映了光照的强弱。而对于多种色相,它则反映了反射率的强弱。反射强明度就高,反射弱明度就低。如黄色反射强度最大,其明度最高;紫色反射能力较弱,其明度也就较低(图1)。

(图1)

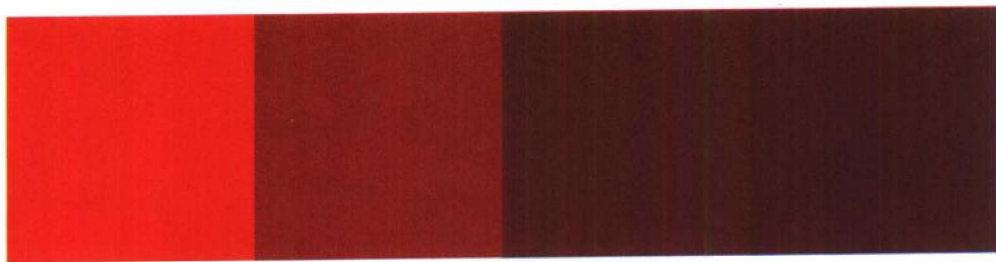
纯度:即色彩的饱和度,或称纯正程度及彩度。一般纯度愈高色感就愈强。如红色在没有加入任何其它颜色时纯度很高,若逐渐加入黑色(其它色均可)后就会变得愈来愈混浊,这就是纯度的变化(图 2)。

2 色彩的相关性:

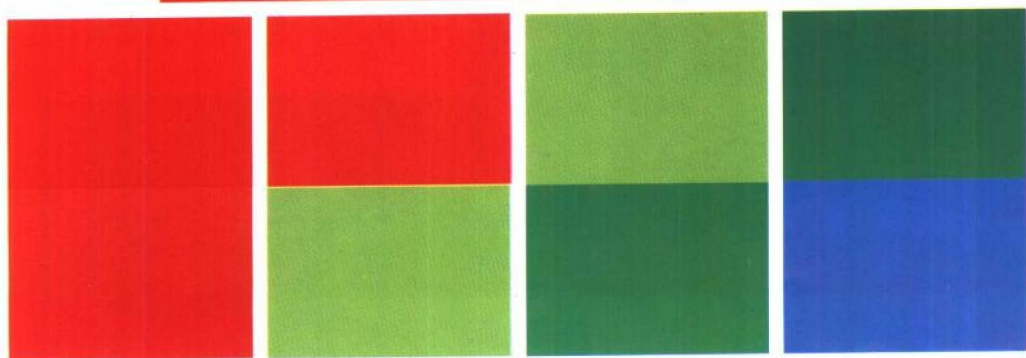
相关性是指颜色与颜色间的相互作用所形成的视觉印象,即“色感”。它涉及的基本内容有色性、色调等。

色性:即色彩对视觉感官的生理及心理影响所产生的冷暖属性。它体现的是颜色间相互关联和相互制约的关系,是“比较”的结果。我们认识色彩的色性特征,不能单纯地看某个颜色,否则就会产生偏差。所谓冷暖并非绝对,在一定条件下它们是可以变化的。如红与绿相比,红暖绿冷,而绿与蓝相比,绿就变为暖色了(图 3)。

(图 2)

(图 3)

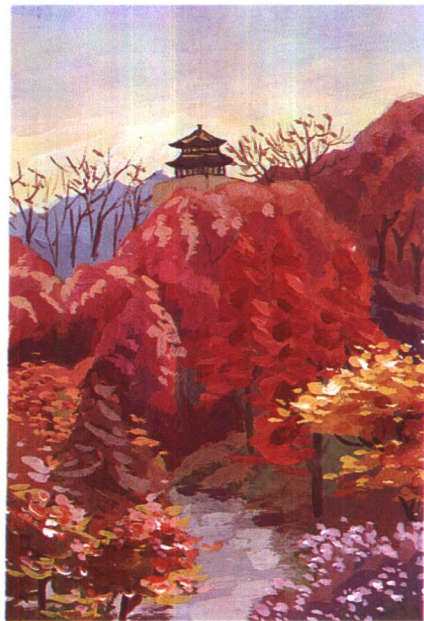
色调:即色彩组合的整体效果,也称色彩的基调,它是一种独特的色彩形式。法国印象派大师塞尚对于色调有过这样的表述:“色调是把看到的自然和理智的自然,把现实的色彩和头脑中的色彩融合在一起,把对象本身所具有的色彩规律和作者对客观世界的色彩的感受融合在一起,变为艺术形象典型的色彩节奏与韵律。”概括地讲,色调是画家表达情感、吸引观者的色彩表现形式(图 4)。

关于色调的组织,可以通过色块的空间位置、比例关系等来处理,并使之形成较强的扩张性,这样就会对画面的基调产生一定的影响。如某一种色素若占有的空间位置(面积)较大,自然就会形成主导色,画面就具有了这种色调的倾向。

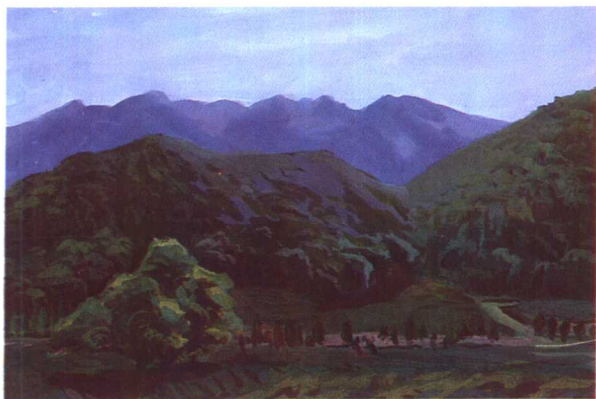
色调的划分如果从明度上讲有亮调、灰调和暗调；如果从色性上讲有冷调和暖调；如果从色相上讲有红调、黄调、绿调等。初学者可以从(图 5)中来感觉色调的多种变化。

以上简单介绍了色彩个性及相关性的基本内容，初学者还需要掌握如下的一些色彩常识。

(图 4)

(图 5)

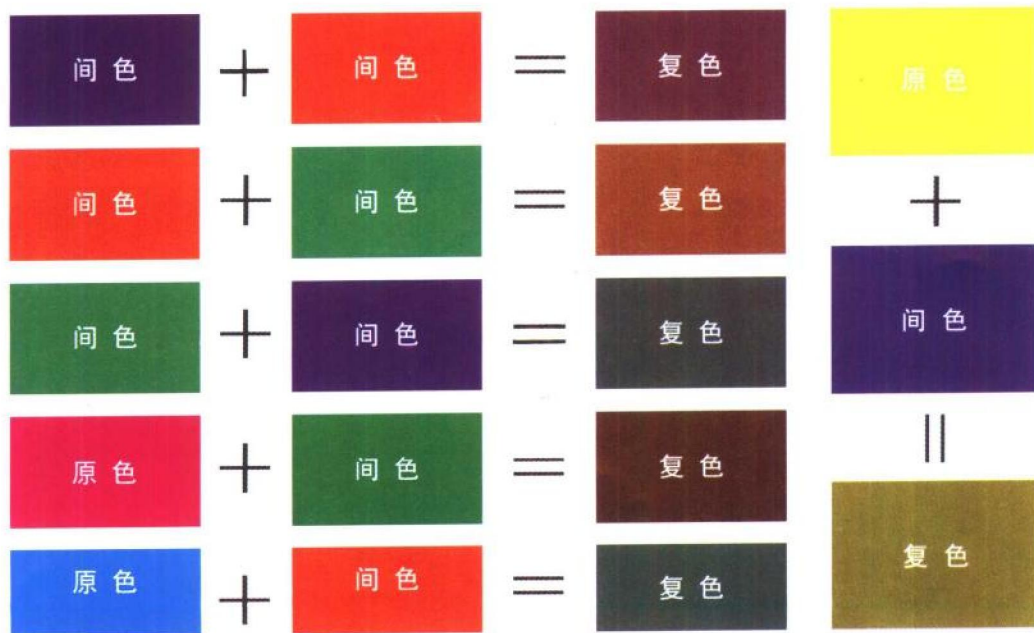
原色:是颜色中无法再分解也不能用其它颜色调配出的基本色。因只有红、黄、蓝三种,因此习惯上称之为三原色。

理论上讲用三原色通过不同比例调合,可以生成许许多多的色彩。而三原色等量相加我们看到的就是近似的黑色了。

间色:是由两个原色混合调配生成的颜色,是原色的二次成色。因只有橙、绿、紫三种,故又称三间色。

复色:是两个间色或一个原色与一个间色混合调配而生成的颜色,是原色的三次成色。如紫色加橙色、橙色加绿色、绿色加紫色、红色加绿色、蓝色加橙色、黄色加紫色等所生成的均为复色(图6)。注:图表色块虽大小一致,但结果并非两种色的等量相加。

(图6)

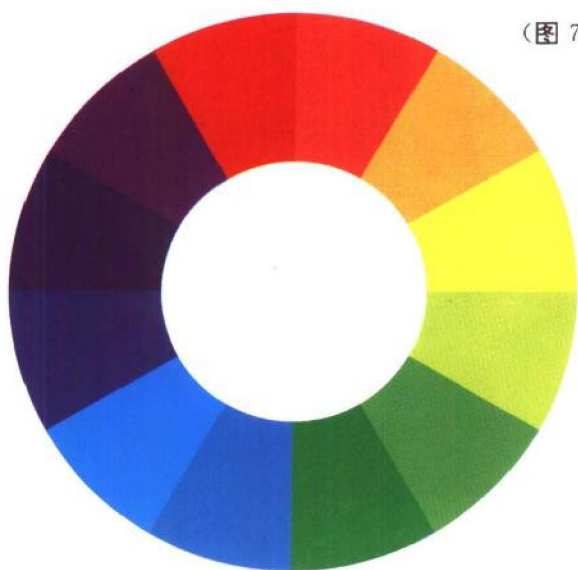
色相环:是将不同的色相按相关规律有序排列而形成的环状图表,也叫色轮,它是认识色彩的依据。通过色相环,我们可以非常直观地了解各种色彩的存在关系(图 7)。

邻近色:是色相环上最接近的色,其特点是在这些邻近色中都互有相关的色素成分存在。如红与橙、橙与黄、黄与绿、绿与青……等等(图 8)。

互补色:是色相环上两个完全对立的色,在视觉上它们具有强烈的冷暖差异。如红—绿、蓝—橙、黄—紫即为最典型的三对互补色(图 9)。

对比色:是色相环上相互对应的、存在于一定的范围角度之内的色,它们同样具有冷暖的差异,只是涉及的颜色更广泛。前面介绍的互补色,其实就是对比色中的一种。初学者可以从(图 10)中认识对比色。

同类色:是具有相同色素的色群。如朱红、大红、深红等都含有红色素;柠檬黄、中黄、土黄等都含有黄色素;湖蓝、群青、普蓝等都含有蓝色素等(图 11)。

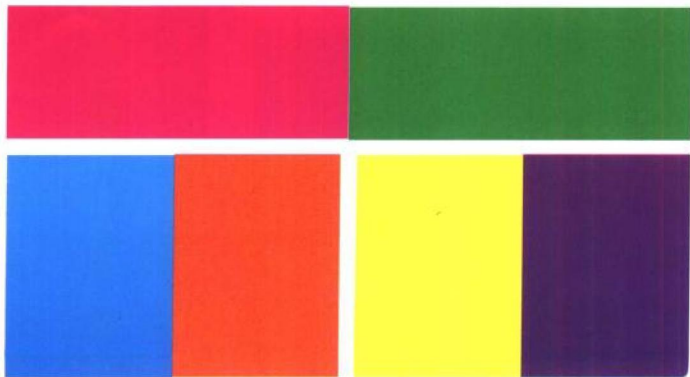
(图 7)

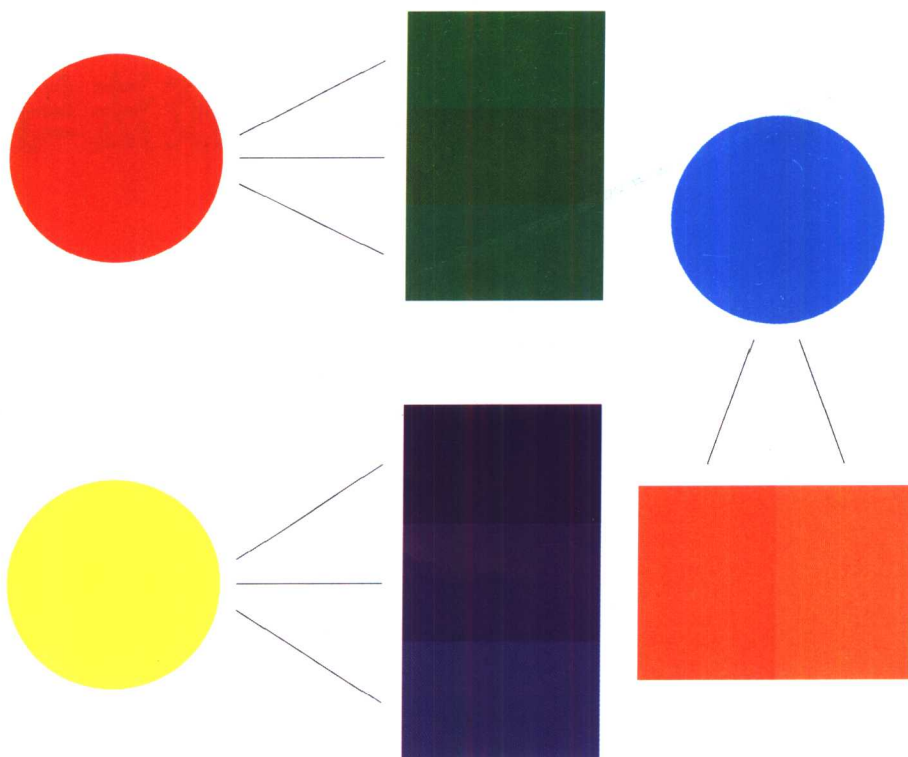
(图 8)

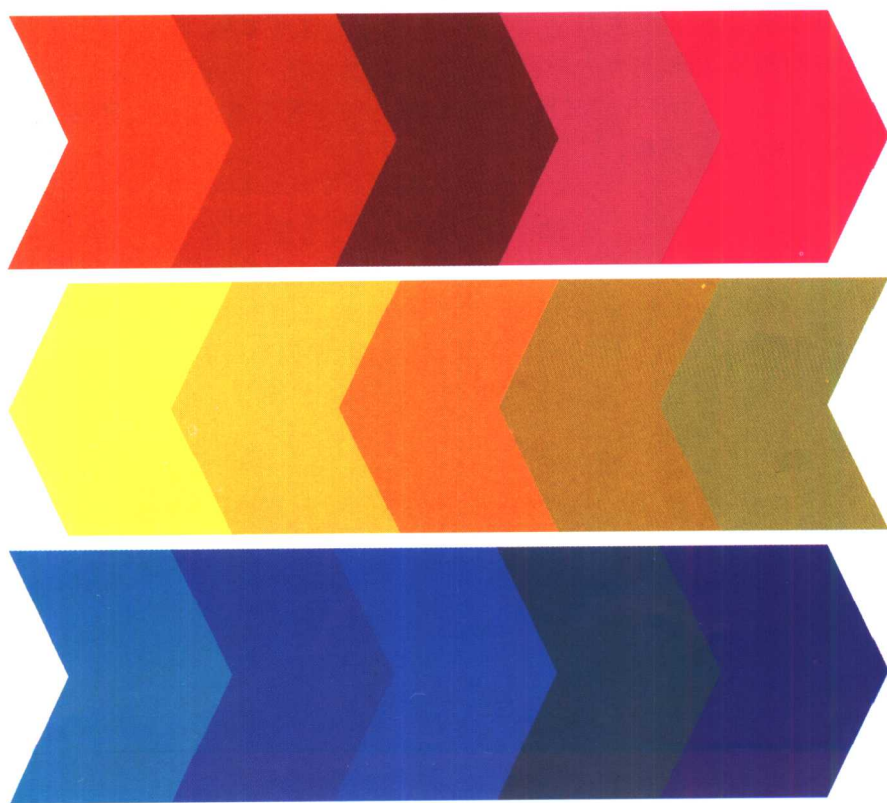
(图 9)

(图 10)

(图 11)

四 水粉画的基本技法与训练

绘画是视觉艺术。为了能够更强烈地突出和体现这种艺术的魅力和趣味,画家们运用种种手段来丰富创作的“语汇”,并通过笔触的情绪表现,让观众领略到生机勃勃的韵律感觉。可以讲画家的绘画技巧是多元化风格形成的基础,是出自体验感觉的需要。因此,每一位初学绘画者都要对技法的学习与运用给予足够的重视。特别是对于前人通过实践形成的一套基本表现方法要充分认识、理解和掌握,这样才能为今后的尽情发挥提供坚实的基础。

1 笔法:

画笔是造型的主要工具,只有熟练地掌握它,才能更好地完成表现的目的。可以讲,许多趣味和别致的画面效果,正是依赖于笔法获得的。笔法(用笔的方法)是塑造形体、抒发情绪、增强气氛、产生韵律的基本手段,归纳起来有摆、刷、扫、点、擦、勾、洗等多种。

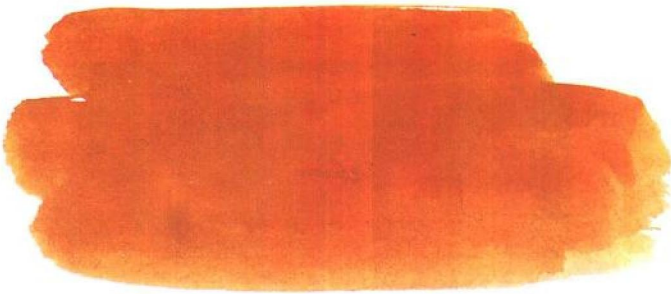
摆:用平口笔将调好的颜色,依据形体的块面结构,准确稳当地逐一平摆到画面上。此法特点是用笔肯定,笔触明显、生动,用色相对较厚(图 12)。练习时需要注意,颜料尽量集中在笔头,用笔要“提”着,切忌用力猛压笔根。

(图 12)

刷:用较大号的平口笔蘸色,在画面上涂刷,从而形成较大面积的色块。此法特点是运笔较快、笔触成片状、用色较薄(图 13),适于画色彩相对较单纯的部分。练习时需注意,来回涂刷的过程要灵活、轻快。

(图 13)

扫:用平口笔蘸少量的色,轻快地在画面上行笔,从而形成色彩间的虚化。特点是笔触松动、自如(图14),适于表现蓬松的物品。练习时需注意如果是用圆头笔,要将笔锋散开,这样效果才会好。

点:用秃锋的圆头笔蘸调好的颜色,不做行笔动作,直接点贴出大小不等的点形(图15)。此法的特点是,笔触灵活多变,可以起到强调与突出的作用。练习时需注意,点的组织要有大小、疏密、形状的变化,不能干“点”一律。

擦:用平口笔蘸少量的色,轻轻地擦在画面上,通过飞白形成虚实对比(图16)。此法的特点与扫近似,区别在于,擦多用于局部的调整上。练习时要注意笔头尽量干些,水份多则不易擦出效果。

勾:用圆笔或平口笔皆可。蘸色后,圆笔用笔锋,平口笔用笔头的窄面进行勾画(图17)。此法特点是线条流畅、多变,适宜表现物象的形体结构,如树枝、藤条等。练习时需注意,勾画的线条要灵活准确,有力度。

洗:为了表现某些特殊的效果,如色块的衔接、烟云的变化、朦胧的气氛等,可采用画笔蘸水在画好的部位上,刷洗的方法来完成(图18)。但需注意“洗”要有度,要做到心中有数。

(图14)

(图15)

(图16)

(图17)

(图18)

2 画法:

作为表现方法它是实践经验的总结,是规律性的表现手段。它可以帮助初学者掌握主动,完成绘画。

一般画水粉画常用的画法从手段上讲有:干画法、湿画法、薄涂法、干湿结合法等;从步骤上讲有:色块铺设法、暗部先入法等。

干画法:这是一种厚涂的表现方法,它可以层层深入地画出形体的微妙变化。特点是笔触清晰、形体明确,能够充分体现出色彩的造型能力,画面具有强烈的视觉冲击效果。具体要求是:下笔要肯定,避免多次涂改,否则易使底色泛起,从而造成画面色彩的污浊。在用笔上亦要注意整体效果,防止零乱。

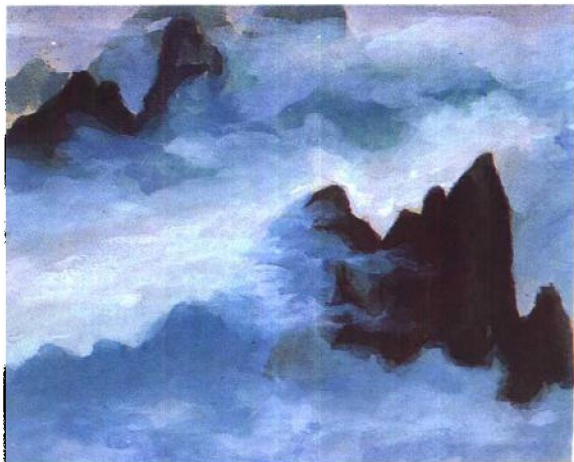
(图 19)为干画法图示。

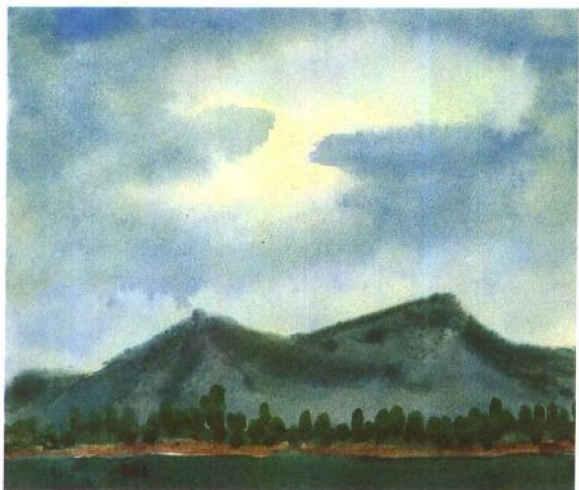
(图 19)

(图 20)

湿画法:这种画法是在画面湿润的状态下完成的,特点是每笔所画的颜色能相互渗化,形成自然的衔接及丰富的色彩变化,可产生含蓄、自然的画面效果。具体讲,此法又可分为两种表现手法。一种是趁前一遍颜色未干,及时地画下一笔颜色,利用水的渗化使前、后所画的颜色看起来没有生硬的痕迹,达到自然融合、滋润的效果。这种方法的好处是:色彩变化丰富,形象表现细腻、严谨,笔触虽不明显却流畅,有一气呵成之感(图 20)。

另一种是在淡色勾画好轮廓的基础上,用清水将画纸打湿,不等其完全干便将准备好的颜色画上去,从而使颜色自然渗透(图 21)。这种方法具有整体、柔和的效果,比较适于表现背景及朦胧的气氛。

总之,对于湿画法的要求是:用色应相对较稀,保证适度的用水量;对画面处理最好能一次性完成,少反复。特别要整体地来画,在造型上要严格(不能因渗化导致形体松散),必须了解和掌握水粉色干、湿的变色差异,否则画面易失“彩”。

(图 21)

薄涂法:我们也叫透底画法。这是一种近似水彩画法的手段。由于用水量相对较多,且涂层薄,因此能够产生微妙的层次变化。同时结合纸质的纹路,还能形成特殊的肌理效果。另外色彩明快、透彻、鲜艳是此法的一大特点,非常适于表现亮丽的景物质感(图 22)。

运用此法的要求是:用笔应明确、讲究,避免产生过于光滑的笔痕,多注意面与面的交接关系,衔接要灵活、生动。配合水彩颜料使用效果会更好。

(图 22)

干湿结合法:在绘画的实践中,理论上的干画法或湿画法单独应用,往往是不能充分达到表现及造型需要的。这是因为它们都有局限性。试想客观自然的博大,焉是一种方法就能囊括的? 因此,人们更多地是采用综合的画法。干湿结合法就是其中的一种。它可以根据客观物体及主观意识的需要,综合造型,使它们的特点更加突出、更加真实。如画一组静物组合时,较粗糙的陶土制品,局部用干画法厚涂,可以表现出它的质感、量感及体积感(图 23)。而鲜嫩的蔬果用湿画法(局部仍可干湿结合)更能表现出它们的润泽、亮丽(图 24)。